

Van Gogh

Los Grandes Pintores

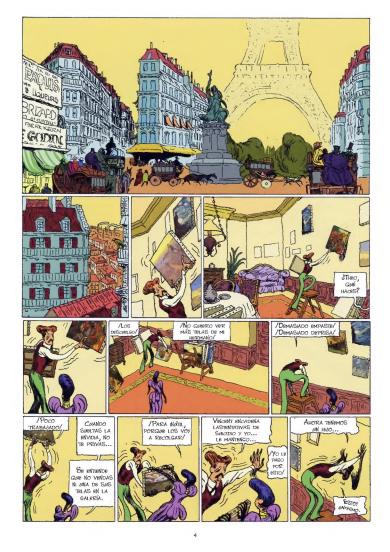
Van Gogh

scénario et dessin Michel Durand couleurs Alexandre Boucq

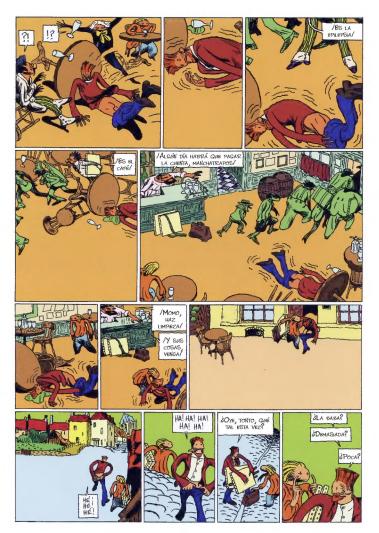

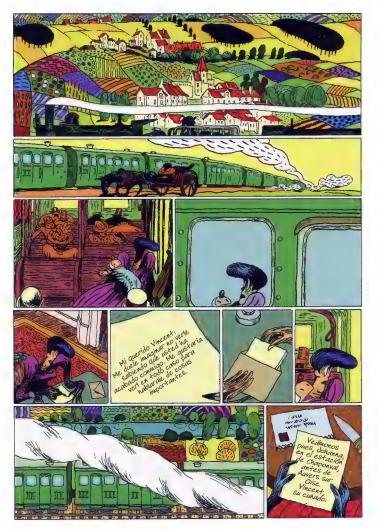

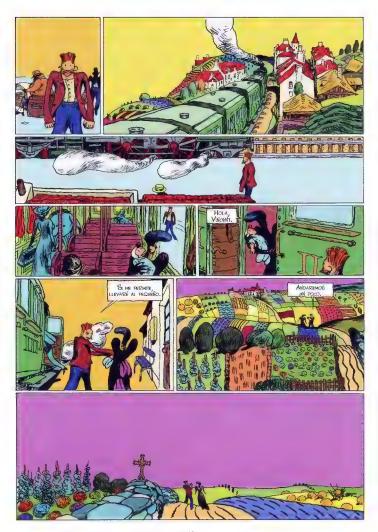

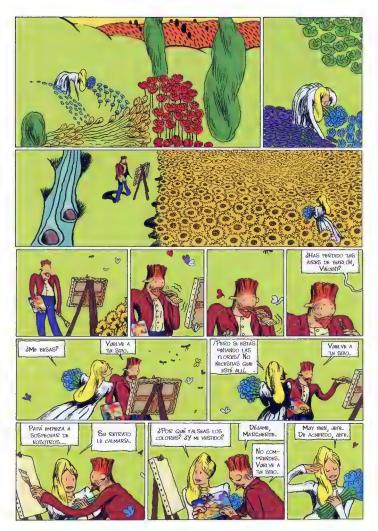

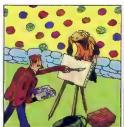

*Bebida inventada por Lautrec: tres partes de ajenjo il tres partes de coñac, servidas con cubitos de kielo en una copa de vino

PINTAMONAS COMO

No Nos Quedamos Vincenti.

Desde que supo lo nuestro, querce que vendando sus copas en la calesta.

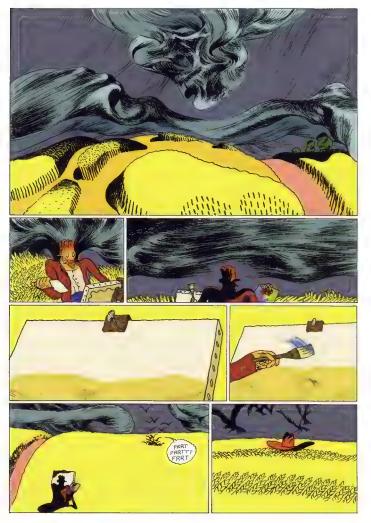

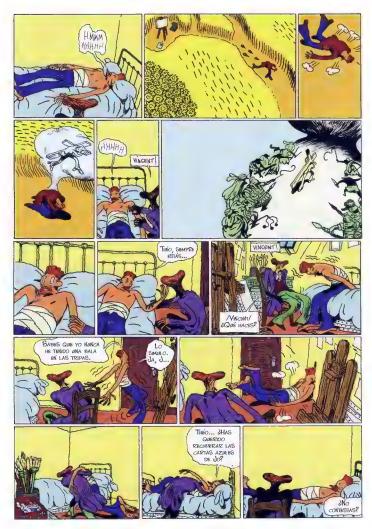

Van Gogh

Nacido el 30 de marzo de 1853 en Groot Zundert y muerto el 29 de julio de 1890 en Auvers-sur-Oise.

El suicida de la sociedad

Sucede que un pintor sobrepasa la historia del arte y entra de lleno en la leyenda universal. Tal es el caso de Vincent van Gogh, cuya imagen de artista maldito despierta aún el imaginario colectivo. Al que Picassi llamaba "el Cristo de la pintura" sufrió hambre, soledad e incomprensión de sus contemporáneos a un nivel raramente igualado. Si la correspondencia mantenida con su hermano Théo, su único apoyo, permite penetrar en el alma atormentada de este genio incomprendido, su pintura, colorista y trágica a la vez, da toda la media de su importancia en la historia del arte. El escritor Antonin Artaud ve en este destino funesto una respuesta violenta a la obscenidad y al desprecio de un mundo biempensante en la mirada de criaturas hipersensibles precipitadamente tratadas de locas.

Fotografia de Vincent van Gogh a los 13 años, hacia 1866.

El adolescente triste y sodador está ya marcado por profundos problemas de identidad y parece, segun su hermana Elisabeth "como extraño de si prismo"

LA TENTACIÓN DE LA NORMALIDAD

Entre los Van Gogh, nobles instalados en Groot Zundert desde el siglo XVI, la teología y el comercio han hecho siempre buenas migas. Cuando nace Vincent, a mediados del siglo XIX, su familia cuenta con varios pastores. empezando por su padre y su abuelo, y tres tíos comerciantes en arte. Vincent v su hermano Théo nacen pues en un entorno privilegiado donde la cultura y la espiritualidad son omnipresentes. Como se evoca en el álbum, la elección del nombre Vincent está lleno de significado porque viene al mundo un año justo después que un hermano, muerto al nacer, con el mismo nombre... Vincent. Esta morbosa tradición (de la que el pintor surrealista Salvador Dalí será víctima también medio siglo más tarde) marca hierro candente la personalidad compleja del joven. En algunas de sus cartas, el pintor parece cargar claramente con el peso de esa gemelidad morbosa. Como prueba, nunca firmó ninguno de sus cuadros de otro modo que Vincent, el nombre de un ausente y de un duelo jamás hecho. Crece discreto y pensativo, el pequeño Van Gogh se interesa por el dibujo a los 7 años y sigue clases a domicilio y luego en una escuela. Pero, soportando mal, la distancia que le separa de los suyos, vuelve rápidamente a instalarse en casa de sus padres. A los 16 años, entra como aprendiz en la galería Goupil&C1e de La Haya, regentada por uno de sus tíos, antes de ser reclutado por las sucursales de Londres y luego de París. En la capital francesa, Vincent se sorprende de tener que vender el arte como se ofrece cualquier otra mercancía. Después de varias peleas con clientes, es buenamente despedido. Pero, para el joven torturado e incómodo en su pellejo, haber perdido el empleo no es lo más preocupante. En realidad, no se recupera de haber sido rechazado por la hija de su patrona de la que estaba locamente enamorado. Ese desengaño amoroso marca la entrada de Vincent en un periodo de profundo misticismo religioso.

VICENTE EL EVANGELISTA

En casa de los Van Gogh, el ministerio calvinista es una larga tradición familiar. El futuro pintor no es ajeno a la regla cuando decide seguir varias formaciones religiosas en Londres. Amsterdam y Bruselas. Al punto que, en el verano de 1874, el joven consagró todo su tiempo a leer y traducir pasaies de la Biblia. Cierto, es aspiración no es nueva, pero el lugar que toma la espiritualidad en su vida asusta a la familia, empezando por su cuñada Johanna, que juega un papel protagonista en el álbum. Esta crisis mística, como la llaman sus biógrafos, alcanza su apogeo seis meses más tarde. Las cartas escritas entonces muestran a un ser de 22 años melancólico y reflexivo haciéndose preguntas sobre el sentido de su existencia. El joven pastor pronuncia su primer sermón a los 23 años y pate hacia Bélgica en misión evangélica. Para su padre. Vincent va demasiado lejos y es merecedor claro del asilo. Al cabo de una nueva crisis de alucinaciones, Van Gogh abandona sus creencias cristianas y huye. Fiel a sus primeros amores, se matricula en la Academia Real de Bellas Artes y, por primera vez, ve trabajar a otros artistas. A los 27 años, el aspirante a pintor, que rabia por tener que aprenderlo todo partiendo de cero, parece renacer, trabaja todo el día y para sobrevivir da clases de dibujo y responde a pequeños encargos de los que los clientes raramente quedan satisfechos. Una vez más, vivir alejado de su familia le es doloroso y Vincent vVan Gogh consigue ser alojado por su hermano Théo a quien le paga la estancia con cuadros. A los 31 años, Vincent cae enamorado de una vecina con tendencias suicidas, suscitando la ira de las dos familias. En marzo de 1855, su padre es abatido por una crisis cardiaca. Para la hermana de Vincent, que le acusa de haber empujado a su padre a la muerte, es ya demasiado: el pintor debe irse y dejar a su familia en paz. Más solitario que nunca, Vincent sueña desde entonces con París.

Pretá según un cuadro de Eugéne Delacroix, 7 deptiembre de 1899 Oleo sobre tela (60 5x73 cm) Amsterdam grasso Van Gouh

Van Gogh es un ferviente admirador de Delacroix, autor de una teoria de los colores con la que el joven pintor se identifica plenamente. La importancia de la vivacidad y el contraste de colores es una de las constantes en la obra del pintor holandes

BIO EXPRESS

30, marzo, 1853: nace en Groot Zundert, Paises Bajos

1869-1876; trabaja en la galería Goupul&Cie de La Haya, Londres y París

1874: entra en una profunda crisis mística tras una decepción amorosa. 1879: es nombrado pastor cerca de Mons.

1885: describre Auvers-sur-Oise por primera vez. 1886: se instala en París. 1889: es internado en el asilo psiquiátrico de Saint Remy de Provence.

29, julio, 1890: se da muerte en Auvers-sur-Oise.

Van Gogh y sus colegas

En Francia, al contacto con sus amigos pintores que gusta de ver trabajar, es donde Vincent Van Gogh se siente verdaderamente artista.

Desde muy joven. Vincent queda encantado por el espíritu de Rembrandt y fascinado por el fervor de Delacroix. Al lado de estos gigantes, el impresionismo le parece decepcionante, considera que "se lo tienen muy creído" y que un buen número de arustas del movimiento se han convertido en "pasablemente ricos y bastante schorones en la sociedad". Es Camille Pisarro quien, en 1886, le mica en la pintira "a pincelada", estimando a continuación que Vincent "se volverá loco o dejará el impresionismo muy detrás de él" La anécdota cuenta que el artista holandés austaba a sus hijos y es la señora de Pisarro quien sugiere a su esposo la idea de enviarle a descansar a Auvers-sur-Oise. A su llegada a parís, Vincent gustaba de deambular por Montmartre donde veía a Gauguin y Seurat En el taller de Fernand Cormon, que frecuentó un tiempo, el artista conoció a la joven Émile Bernard con quien establece amistad de camino a la tienda del padre Tanguy, un mercader de colores muy apreciado en la época Cuando se instala en Arlés, dos años más tarde. llevado por la luz de la Provenza. Van Gogh invita a Émile Bernard a reunirse con él, evocando la creación de una comunidad de artistas Es finalmente Paul Gaugin quien responde a la llamada en octubre de 1888, inciando así una colaboración tan legendarna como trágica. En sus cartas a Théo. Vincent se muestra entusiasmado, fébril e impaciente ante la perspectiva de recibir a su colega y amigo con el que espera encontrar la efervescencia creativa de la escuela de Pout-Avern

Desde el principio. la convivencia es incómoda, pero Vincent redobla los esfuerzos para permitir a su camarada que encuentre su sitio Pero, al cabo de dos meses, tras muchos momentos de tensión, la complicidad tan deseada entre los dos purtores se desmorona. En el curso de una disputa seria, Van Gogh amenaza a Gaugum con una navaja de afeitar. Volviendo la hoja contra sí mismo, se corta parte de la oreja izquierda y envuelve el pedazo de piel en una hoja de periódico.

Es fácil de imaginar la sorpresa de Rachel, una prostituta que Vincent apreciaba enormemente, viendo que le ofrece el trozo de carne. No hace falta mucho más para que el vecundario haga una petición contra el pintor de 36 años y obtenga su internamiento en un asilo De ese viaje con final desgraciado, Gauguin guardó toda su vida el gusto por los girasoles, hasta el pinto de hacerlos plantar en Tahití como recuerdo del que apodaba "el holandés loco".

Paul Gauguin (1848-1903) Vincent Van Gogh pintando unos girasoles, 1888 Oleo socre els (9.x23 cm Amsterdam, miseo Van Gogh

Cuando descubrio el retrato. Vincent excuamo funtoso. Ese sos vol pero yo viselto loco.

Noche estrellada sobre el Ródano, septiembre de 1888. Óleo sobre tela (92x72.5 cm) Paris, museo d'Orsay.

Vincent Van Gogh llega a Arlés en febrero de 1888 y permanece 14 meses. Seducido por la luz y los contrastes, el pintor es igualmente sensible a la quietud que le ofrece la vida provenzal. Deja Arlés tras de si en mayo de 1889, Vicent es internado a petición propia en el asilo de Saint Paul de Mausole en Saint Remy de Provence.

LA PINTURA COMO SACERDOCIO

Antes de consagrarse enteramente a la pintura, Vincent solo ha emprendido unos periodos que le provocan un violento sentimiento de fracaso. No es hasta que decide profesar una fe total en el arte que su existencia toma sentido. A las bisquedas misticas de los años de vagabundeo espiritural sucede entonces una era de sacrifico total al arte. Si vender unas pinturas había cocado a Vincent cuando trabajaba para las galerias Goupil & Cle, toma entonces plenamente conciencia de que pintar es por entero un oficio a tiempo completo: "¿Es el inicio de mi carrera, verdad Théo?", escribe a su hermano con esa ambivalencia constante en la que, desconfiando del mercado, espera en secto conquistar a los aficionados. Para Vincent Van Gogh, todo lo que le permite trabajar, asilo incluido, es aceptable. En revancha, nada le perturba tanto como el sentimiento de haberlo sacrificado todo para no encontrar más perspectiva que la de ser pintor. En la cotidianeidad, Vincent carece de todo y Théo le suministra pinceles, telas, tizas, tinta china, trementina... Esta imagen de artista maldito es largamente alimentada por unas anécdotas como ésa, perfectamente verídica y relatada en el álbum, según la cual Vincent solo habría vendido un cuadro en su vida. Pero, más allá de la figura romántica o miserable de su existencia, es imposible no subrayar la importancia de unos progresos pictóricos y estilísticos que el arte occidental debe a Vincent Van Gogh. A sus ojos, las técnicas pictóricas no sobrepasan jamás a simples recetas. Como lo hermanos Van Eyck en su época, Vincent experimenta sin cesar nuevas mezclas y se interesa por antiguas técnicas de encuadre heredadas de la pintura flamenca.

LOS RETRATOS DE UN SOLO ROSTRO

Vincent se interesa en los retratos desde el mes de diciembre de 1885. En los de otros para empezar... luego el suyo casi exclusivamente.

Mientras se atarea en retratar a otros, Vincent encuentra todo tipo de dificultades para convencer a los modelos -desmudos o node que posen para él. Hay que decir que lo pocos hombres y mujeres que se pliegan al ejercicio deben someterse sin artificios: Van Gooh rechaza los adomos, accesorios y escenarios que coultan la verdad profunda del suieto.

Por abadidura, ha Vincent le ha costado siempre vivir con sus contemporáneos, esas "buenas personas", que demasiado a menudo, le han excluido de su circulo, puesto al margen de la sociedad y empujado a la miseria y la desesperación. Van Gogh debe rendirse a la evidencia: por todas esas razones, el mejor modelo no es otro que él mismo. Al punto que en septiembre del 889, pintar su autorretrato es su única ambición, una obsesión que le atormenta hasta agotarle. Hay que imaginarse las dificultades materiales que sufie en la época, cuando la realización de uno solo de sus cuadros es equivalente a varias comidas que no hace. Para el, pintar sin descanso no depende pues del simple capricho, sino exactamente de un criterio necesario y vital, tanto en el plano físico como estético. En las telas encontramos la misma cara gastada, demacrada y sin edde ni la que el tiempo no parece detenerse. El encudre centra su busto sobre un cuerpo casi abstracto, amputado de convenciones y sometido a restricciones académicas. El calor de los colores contrasta con la rigidez de la pose y la amargura que se desprende de esa mirada ceñuda. Para Vincent solo hay retrato en el color y el color lo domina todo. En el occano de solded que es su vida, este ejercicio de estilo recurrente hace el oficio de diario de a bordo. En su "Autorretrato con la oreja cortada" (ogh solo tiene 36 años y sin embargo se le echarían veintícinco más. Tras él, un caballete y un grabado de Sato Torakiyo que descubrió entre otras estampas japoneses en la tienda de un marchante parisino. Hokusai, Hiroshige, Utanaro o Harunobu son, para él, los representantes de un parte perfecto, de otro mundo, ideal y perfecto, que percibe como un refugio mental.

En una carta a Théo, Vincent dice envidiar a los japoneses: "La extrema limpieza que tiene todo entre ellos... Su trabajo es tan sencillo como respirar y hacen una figura con unos cuantos trazos seguros con la misma facilidad como algo tan simple como abrocharse el chaleco".

Autorretrato con la oreja vendada, 1899. Öleo sobre tela (49x60 cm). Londos, Constante l'occupato

En la década de 1930, Georges Bataille y Antonin Artand dan a este gesto de locura un carácter sacrificial que consideran fundador del arte moderno.

THÉO Y VINCENT, DOS DESTINOS ENTREMEZCLADOS

Vincent tiene un cierto desdén, puede que hasta desprecio, por la gloria y el testimonio del éxito, Cuando seis de sus cuadros se exponen en el Salón de los XX en Bruselas, abril de 1890, dice temer que el éxito no le desanime y prefiere antes que marchantes y coleccionistas la presencia a su lado de un público escogido: "cuatro o cinco chulos y una docena de chavales". Si Vincent Van Gogh no ve ningún futuro para su obra y no habla apenas de posteridad, su hermano Théo, muy al contrario, cree en su destino. La correspondencia entre los dos hermanos, extendida a lo largo de 13 años, es de una riqueza inusitada y permite tocar de cerca la personalidad errática del pintor. Sólo a él, Vincent escribe 650 cartas a un Théo que aparece como su único recurso mientras que, haya donde va, se le rechaza y desprecia. La relación entre los dos hermanos es casi fundidora. Como prueba, una carta enviada unos días antes de reunirse con Théo en París, febrero de 1886, en la que Vincent escribe su deseo de verse y vivir juntos. A su llegada a casa de su hermano. Vincent solo pinta desde hace cinco años y ya ha realizado más de 200 cuadros, de los que solo apenas una docena firmados. En la capital, los Van Gogh comparten la vida cotidiana durante dos años. Vincent pintando 27 autorretratos ante su espejo. ¿Por qué, a pesar de su omnipresencia en la vida de Vincent, Théo está tan dramáticamente ausente de la obra de su hermano?

El cuarto de Vincent Van Gogh en Arles, octubre 1899. Óleo sobre tela (74x57 cm). Paris prosen d'Orsay.

En este cuadro, sencillo y simple, Van Gogh juega con la simbologia de los colores haciendo referencia a las estampas aponesas que tanto apreciaba. Con esos tonos, Vincent intenta "expresar un reposo absoluto" que busca desesperadamente.

Iglesia de Auvera-sur-Oisea, vista del presbiterio, 16 de mayo de 1890. Oleo sobre tela (74x94 cm). Paris, museo d'Orsav.

Durante su estancia el Auvers-sur. Oise, Van Gogh realizzo altredero de 70 cuadros, casa una al dia, y manerosos dibujos. La expersividad cm la que Vincent pitata la pequeña iglessa muestra lo que le separa del impresionismo que solo busca que representar uno juegos de luz. El partido tornado por Van Gogh amuncia con chardad las revoluciones flovistas y expressionistas.

LA MUERTE COMO LIBERACIÓN

En Auvers-sur-Oise, el Barbizon de los impresionistas, residía el doctor Gachet, especialista en enfermedades mentales y amigo de los pintores. El 21 de mayo de 1890, Van Gogh se instala contento en esta localidad "seriamente bella" (donde se desarrolla el álbum). Antes que Vincent, Corot, Daubigny o Cézanne habían sucumbido va a los encantos de este lugar de retiro situado a unos 30 jilómetros de París. En casa del doctor Gachet, Van Gogh encuentra un poco de la cálida atmósfera familiar de sus años de juventud. Si los primeros tiempos de la estancia son reconfortantes, la soledad v la locura no dejan de acecharle. La reciente paternidad de Théo, evocada en el álbum, da la impresión a Vincent de estar completamente abandonado. Para no sumirse en la demencia, Vincent sigue pintando sin descanso, llenando de tonos violentamente coloristas y barrocos unos cuadros a menudo terribles. El domingo 27 de julio, se lleva con él un gran lienzo para pintar en el campo, donde el horizonte apacible le aporta de ordinario calma y serenidad. Es comúnmente admitido que Van Gogh se pego un tiro en el pecho con un revólver. En todo caso, una biografía reciente sostiene otra teoría, reflejada por el autor en el álbum, según la cual el pintor habría podido ser matado accidentalmente por los hermanos Secrétan. Cualquiera que sea la versión, sabemos que Theó fue a su cabecera y Vincent dijo: "es inútil, la tristeza durará siempre...". Tras dos días de agonía, Vincent Van Gogh fallece. Théo, que murió al año siguiente, será inhumado a su lado en 1914.

Références bibliographiques

Antonin Artand, Van Gogh le suicidé de la société, K. éditour, Paris, 1947 Pascal Bonafoux, Van Gogh, Gallimard, collection Folio biographies, Paris, 2007 Boxidi Haziot, Van Gogh, Gallimard, collection Folio biographies, Paris, 2007 Hozumi, Les Deux Yan Gogh, Glémat manga, Grenoble, 2015 Vincert Van Gogh, Lettre a' Thée, Gallimard Imaginaire, Paris, 1990

Van Gogh se haya instalado en Auvers-sur-Oise desde hace varios meses, cuando Johanna, la esposa de su hermano Théo, enfermo de sífilis en un estado muy avanzado, se dispone a reunirse con él. Antes de su partida, se entrevista con el célebre pintor Gauguin, que recuerda su convivencia con Van Gogh en Arlés: sus crisis de epilepsia, sus tentativas de suicidio, el episodio de la oreja cortada, su presunta locura... todo eso no sería más que superchería y una puesta en escena.

On dit d'un tableau qu'il raconte une histoire. Découvrez l'histoire qui se cache derrière le tableau.
Autres-rous dans l'univers d'un grand peintre et explorez le contexte historique et personnel dans lequel il a réalisé un chef-d'œuvre qui l'a fait entrer dans l'histoire de l'art...

